
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ
ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ
Щелкунчик

Действие 1

В старинном немецком городке в канун Рождества к дому господина Штальбаума спешат приглашенные на праздник. В гостиной их встречает нарядная, сверкающая огнями елка, а под ней детей уже ждут подарки: хорошенькие красочные куколки, солдатики, блестящие свертки. Принес подарки и старый чудак Дроссельмейер, изобретатель и мастер игрушек. Все готово к долгожданному празднику.

В гостиную приглашают ребят. Они с Дроссельмейером играют в жмурки. Затем начинаются танцы: танцуют и взрослые, и дети. Дроссельмейер наряжается в костюм чародея и показывает кукольное представление. В его сказке принцессу хочет похитить мышиный король, но отважный Щелкунчик убивает злодея и спасает принцессу. Закончив спектакль, Дроссельмейер балует юных зрителей фокусами: он заставляет танцевать заводные игрушки. Невероятными прыжками удивляет детей паяц. Девочек очаровала красавица кукла в розовом платьице. Из большой коробки по велению Дроссельмейера выпрыгивает шустрый, как чертенок, арап. Дети было пугаются, однако он совсем не страшный — он игрушечный и возвращается в свою коробку.

Дочери Штальбаума Маше больше всех полюбился Щелкунчик, умеющий колоть самые твердые орехи. Маша танцует со смешным маленьким человечком, но ее брату Францу тоже не терпится поиграть с Щелкунчиком. Франц пытается отнять игрушку у Маши, и в руках у него остается только оторванная голова куклы. «Как же так?!» — плачет Маша. Дроссельмейер быстро чинит Щелкунчика. Маша ласкает и успокаивает обиженного любимца. А проказник Франц с приятелями пугают его своей конницей. Между тем к танцам взрослых присоединяются бабушка и дедушка.

Гости благодарят господина Штальбаума и его супругу: им пора расходиться. Праздник завершается.

Огни на елке гаснут. Няня уводит Машу спать.

Действие II

Маша засыпает в своей кроватке. Ей снится, будто она стала такой же маленькой, как игрушки, что украшают рождественскую елку, а праздничную гостиную заняли мыши. Их возглавляет сам Король мышей. Войско оловянных солдатиков под предводительством Щелкунчика идет в атаку против захватчиков. Маша в страхе следит за битвой. Успех в бою на стороне мышей: они потеснили конницу, спасается бегством и пехота, и вот Щелкунчик уже в одиночестве отбивается от врагов. Кольцо нападающих сжимается, но в самый решающий момент Маша бросает туфельку в Короля мышей. Он побежден и исчезает вместе со своим войском. Щелкунчик спасен!

Дроссельмейер превращает Машу и Щелкунчика в прекрасных принцессу и принца и вручает волшебную палочку, которая приведет их в чудесную страну.

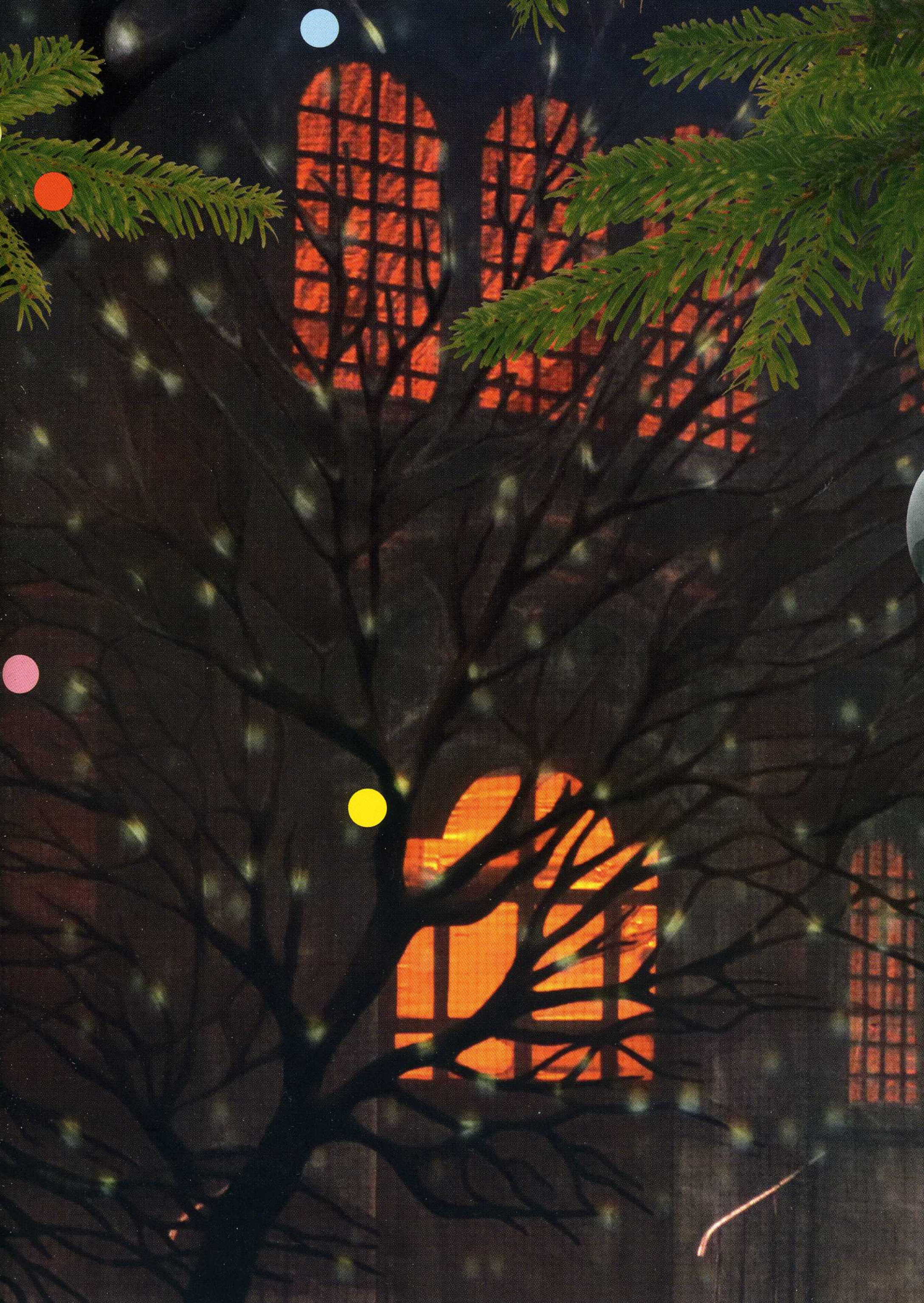
Они оказываются в зимнем лесу. Ветер кружит снежинки, слетающиеся в белый хоровод. Снежный вихрь подхватывает Машу и Щелкунчика-принца, и они отправляются в путешествие.

Действие III

Маша и Щелкунчик плывут по сказочной реке. Щелкунчик разгоняет летучих мышей, открывая путь на волшебный остров. Его жители приветствуют гостей. Для них танцуют испанский танец, восточный, китайский, лихой русский танец трепак. Фарфоровой грацией радует гостей трио самых маленьких обитателей чудесной страны. В розовом вальсе к танцующим присоединяются Маша и Щелкунчик-принц. Они счастливы.

Эпилог

Маша просыпается в своей кроватке. Скоро утро, волшебный сон закончился.

Мировая премьера балета: 6 декабря 1892 года, Мариинский театр
Премьера балета в хореографии В. Вайнонена: 18 февраля 1934 года,
Театр оперы и балета им. С.М. Кирова (Мариинский), Ленинград

Посвящается педагогам и сотрудникам – юбилярам Академии:
И. И. Бадаевой, Л. О. Бородицкой, М. Г. Ивановой, Е .Г. Каторгиной,
В. Е. Сергееву, В. А. Сиротину, Н. Б. Тарасовой, И. Л. Фёдоровой,
И. В. Трофимовой, Н. Г. Шестаковой

ЩЕЛКУНЧИК

балет в трех действиях с эпилогом

Музыка **Петра Чайковского**

Либретто **Мариуса Петипа**
по сказке Эрнеста Теодора Амадея Гофмана
в обработке Александра Дюма-отца

Редакция либретто и хореография **Василия Вайнонена**

Художник-постановщик **Симон Вирсаладзе**

Дирижер **Арсений Шупляков**

Исполняют
воспитанники Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой

Ректор Академии
народный артист России,
лауреат Государственных премий России
Николай Цискаридзе

Первый проректор (художественный руководитель) Академии
народная артистка России **Жанна Аюпова**

Детский хор Мариинского театра
Хормейстер детского хора **Ирина Яцемирская**

Режиссер, ведущий спектакль **Сергей Саликов**

продолжительность спектакля 2 часа 45 минут
спектакль идет с двумя антрактами

Действующие лица и исполнители

Штальбаум	**Кирилл Трунин**
Его жена	**Карина Давлеева**
их дети: Маша	**Александра Поз**
их дети: Луиза	**Софья Петрова**
их дети: Франц	**Даниил Еремеев**
Дроссельмейер	**Вадим Сиротин** педагог
Бабушка	**Алиса Зельдина**
Дедушка	**Богдан Михеев**
Няня	**Екатерина Турко**
Маша-принцесса	лауреат международного конкурса **Мария Кошкарёва**
Щелкунчик-принц	**Лука Добош** Румыния
Щелкунчик	**Даниил Еремеев**
Паяц	**Иван Волков**
Куколка	**Пинья Риссанен** Финляндия
Арап	**Кодама–Помфрет Тайга** Великобритания
Король мышей	**Кирилл Трунин**
Вальс снежинок	**Софья Валиуллина** **Ярославна Куприна** и студентки старших курсов
Элегантные дамы и кавалеры	**Софья Валиуллина** **Ярославна Куприна** **Дмитрий Мухаметшин** **Глеб Асадченко**

Танцы третьего акта

Испанский	**Майя Палилионис** **Хоши Генки**
Восточный	**Карина Давлеева** соло **Екатерина Саплина** **Екатерина Калашникова** **Полина Ермоленко** **Екатерина Ефимова**
Китайский	**Ангелина Карамышева** **Кодама–Помфрет Тайга** Великобритания

Трепак **Ариадна Егорова**
Полина Порфёнова
Станислав Карпов
Матвей Гаспарян

Классическое трио **Дарья Прудникова**
Анастасия Герасимова
Радмир Терегулов

Розовый вальс **Софья Валиуллина**
Ярославна Куприна
Полина Холодкова
Камила Султангареева
Кирилл Трунин
Глеб Асадченко
Андрей Шевкунов
Аслам Гарифуллин
и студенты старших курсов

Соло в оркестре
заслуженная артистка России **Божена Чорнак** арфа
Андрей Телков челеста

Педагоги-репетиторы:
народный артист России,
лауреат Государственных премий России **Николай Цискаридзе**
народная артистка России **Жанна Аюпова**
заслуженные деятели искусств России, профессора
Л. В. Ковалёва, М. А. Васильева, Т. А. Удаленкова, В. С. Десницкий
заслуженная артистка России, профессор **И. Г. Генслер**
заслуженная артистка России **И. Н. Желонкина**
заслуженные работники культуры России
Ю. А. Касенкова, Т. В. Соломянко
доценты **А. Л. Васильева, В. А. Сиротин**
преподаватели **П. К. Рассадина, Ю. С. Смирнова, А. В. Ильин, Ф. Миоцци, И. В. Новосельцев, А. А. Ермоленков**

Педагоги-репетиторы младших классов:
старший преподаватель **Г. А. Еникеева**
преподаватели **Л. И. Комолова, О. Я. Васильева, Е. А. Шешина, А.Недвига**

Концертмейстеры:
доценты **И. В. Цареградская, Г. А. Безуглая**
Л. О. Бородицкая, Т. И. Куликова, И. В. Лысяк, А. В. Лященко, А. А. Горбань, Ю. Н. Сафронова, Т. Н. Цвирко, Е. А. Захарчук, Е. А. Полковая, Ю. И. Розенталь, Ю. О. Журавлёва, В. Г. Шестопалова, Н. А. Трондина, К. А. Герасимова

Зав. сценической практикой **Н. Г. Шестакова**

Написанная по сценарному плану Мариуса Петипа для сказочного балета-феерии, впервые музыка Чайковского прозвучала в спектакле, поставленном Львом Ивановым в 1892 году в Мариинском театре. Роскошно оформленный, тот спектакль отвечал духу балетов XIX века: цельность сюжетной драматургии не была в числе первоочередных задач хореографа. Роли протагонистов-детей, а также солдатиков, кукол, феи, гостей на празднике исполняли воспитанники Театрального училища. Артистам императорской балетной труппы отводились главные танцевальные свершения: вальс снежных хлопьев, партии обитателей страны сластей Конфитюренбурга и его повелителей – феи Драже и принца Коклюша. «Нет в музыке "Щелкунчика" ни одного ритма, ни одного такта, который не перелился бы в танец. Все кипит на сцене неумолчно тихим плеском тишайших фигур с взрывами румяного счастливого детского смеха, детских утех, упоений и секундных огорчений», – с ностальгией вспоминал критик Волынский постановку Иванова, снятую с репертуара в Советской стране. Авангардные 1920-е подарили ленинградской сцене новое прочтение музыки Чайковского. В спектакле, поставленном Федором Лопуховым, не было места безмятежной гармонии классического танца. Акробатические поддержки, шпагаты и мелодекламация потеснили традиционные вариации и па-де-де. Пластические эксперименты и подчеркивание трагического начала партитуры Чайковского были встречены критикой настороженно, и уже в 1934-м в афише появился новый «Щелкунчик» – постановка Василия Вайнонена, дитя новой эпохи, приветствовавшей политкорректность и реалистичность сценического действия. «Сценарий "Щелкунчика" Петипа не удовлетворял меня отсутствием реалистической трактовки первого акта, прерывностью интриги и налетом сусальности (пряничные домики, наряженные в накидочки мыши и т. д.)», – писал хореограф и, отказываясь от фантастических персонажей, сочинял спектакль о девочке, которой приснились чудеса. Вайнонен услышал в музыке Чайковского гармонию конфетно-карамельных детских грез и выстраивал танцевальное действие опираясь на традиции балета XIX века – с развернутыми классическими ансамблями вальса снежинок и Розового вальса, па-де-де главных персонажей и дивертисментом характерных танцев в стране сластей. В этом «Щелкунчике» перипетии сюжета были представлены танцевально, и его хореографическое разнообразие стало залогом долгой сценической жизни. Спектакль Вайнонена не сходит со сцены уже более восьмидесяти лет. Сегодня его исполняют как артисты Мариинского театра, так и студенты Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. Есть в репертуаре Мариинского и другое прочтение партитуры «Щелкунчика»: на новой сцене идет спектакль в постановке художника Михаила Шемякина. В красочной фантасмагории его мира, населенного масками с длинными носами – не то людьми, не то мышами, подчеркивается драматизм, тревожность музыки Чайковского. *Ольга Макарова*

15.12.2022

бал и балет

Танцы элегантных дам и кавалеров, господина и госпожи Штальбаум и бабушки с дедушкой очень напоминают те, которые раньше, в далеком прошлом, танцевали на праздниках. Кстати, искусство балета и родилось из развлечений на балах. Было это несколько столетий назад. Гости заранее разучивали движения, а на балу, отведав вкусных угощений, танцевали первые балеты. Теперь балетные спектакли исполняются на сцене, и, чтобы принимать в них участие, надо много лет старательно учиться, развивая в себе музыкальность, гибкость, грацию, легкость прыжка и выносливость. Иначе не получится создать танцем сказку, в которую бы поверили зрители.

пантомима и декорации

В балете почти все можно передать танцем. Но иногда, чтобы скорее разобраться, кто кому что сказал, слова героев на сцене заменяют жестами — так называемой пантомимой. А еще на помощь приходят декорации. Например, благодаря им мы понимаем, где происходит действие. Здесь декорации помогают показать, что во сне Маша стала такой же маленькой, как игрушки на елке: на наших глазах елка растет. Здорово придумали художник и балетмейстер!

дивертисмент

В сценарий балета раньше принято было включать танцы гостей из других стран, для разнообразия. На музыку, привычную на их родине, гости исполняли движения, характерные для их национальных танцев. Такой маленький концерт внутри спектакля называется дивертисментом. Здесь его исполняют жители страны, в которую попадают Маша с Щелкунчиком. Когда композитор Петр Ильич Чайковский писал музыку «Щелкунчика», он представлял, что чудесный край, в который отправляются герои, — это страна сластей и дивертисмент танцуют разные вкусности. Испанский танец — танец шоколада, восточный — кофе. Этот напиток когда-то давно привезли к нам именно с Востока, и Петр Ильич в музыку танца кофе включил мелодию старинной восточной колыбельной. Музыку китайского танца он писал, думая о китайском чае. Было это в позапрошлом веке, а до сих пор из Китая к нам привозят вкусный чай.

кордебалет

Сцену заполнили танцовщицы в одинаковых белых, как снег, пачках (именно так называют в балете многослойные «стоячие» юбочки). Все вместе выполняя одинаковые движения, они образуют красивые рисунки: то выстраиваются в ровные линии, то кружатся в хороводе, то создают причудливые узоры. Это танцует кордебалет. Этим французским словом обозначают большую группу танцовщиков. Диктует их движения музыка: сначала кажется, будто на сцене кружится мягкий пушистый снежок, а потом поднимается ветер и начинается метель.

па-де-де

Часто завершением танцев в балете становится номер главных героев. Они танцуют па-де-де, что в переводе с французского значит «танец двоих». В спектакле па-де-де — это торжество любви и счастья. Герои сначала выходят вместе, затем танцуют медленное, плавное адажио, раскрывающее их нежность друг к другу. Потом по очереди исполняют сольные вариации, не только демонстрируя виртуозные прыжки и вращения, но и подчеркивая характер персонажей. После они снова объединяются и заканчивают номер эффектной позой.

челеста

Когда хореограф рассказывал композитору, какой должна быть музыка вариации, на которую танцует добрая и трепетная Маша, он просил, чтобы было как будто слышно падающие капельки воды. Петр Ильич Чайковский нашел за границей и привез в Петербург неизвестный здесь музыкальный инструмент — челесту, похожую на маленькое пианино и звучащую как нежные колокольчики. Благодаря неожиданному звучанию челесты слушатели верят, что Маша и Щелкунчик-принц действительно попали в волшебную страну.

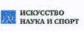

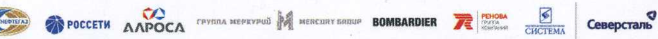
При поддержке:

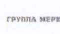

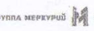

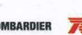

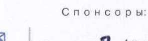

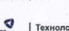

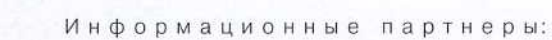

Спонсоры:

Редакторы: Ольга Макарова, Анна Петрова
Фото: Наташа Разина, Татьяна Холкина
Дизайн: Игорь Можейко
Корректор: Александра Еращёнкова

На обложке: Симон Вирсаладзе. Эскиз декораций. 1954 год

Напечатано в «НП-Принт»